

- Techniques et technologies dessin d'animation

Hainaut Frédéric

Objectifs

Au travers des notions de l'animation, un des objectifs de ce cours sera d'arriver à passionner et intriguer les étudiants, à tenter de les rendre curieux afin qu'ils puissent découvrir des langages artistiques, cinématographiques hors normes. Il faudra pour ce faire les aider à mieux regarder et à analyser les images, à les comprendre, à discerner un travail de qualité.

Un autre objectif est de mettre en pratique leurs nouvelles connaissances, de développer leurs capacités à communiquer, à partager leurs sentiments, leurs impressions et leurs idées de manière personnelles sous forme d'animation. Le cinéma est un magnifique vecteur pour partager au plus grand nombre un univers, une pensée complexe.

Le cinéma d'animation est très généralement un travail d'équipe pluridisciplinaire, les connaissances nécessaires sont multiples, il est donc judicieux de favoriser, de développer des liens avec les autres cours artistiques et techniques, de créer des synergies à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur de l'institution. Ainsi, il sera possible d'envisager des travaux individuels et de groupe.

Afin que le cours d'animation s'inscrive dans la continuité du cursus de l'étudiant, nous aborderons des outils pratiques et multiples spécifiques au cinéma et à l'animation mais utiles dans les bouleversements numériques actuels dans le domaine de l'illustration.

Contenu

Regarder des films, en discuter, découvrir le champ des possibles, éveiller le sens critique. Visionner et commenter des courts-métrages classiques et hors normes, loin des standards télévisés.

Exercices pratiques circonscrits par quelques consignes afin de se familiariser concrètement à différentes techniques d'animation, déterminer des consignes simples et spécifiques à l'animation alliant exigences techniques, professionnelles et artistiques (formats, durée, délais, gestion du projet ...). Élaborer des exercices en concertation avec le cours d'écriture, d'ateliers et de dessin et moyens d'expressions, créer des ateliers pluridisciplinaires, favoriser les travaux qui sont susceptibles de s'élaborer et se finaliser dans les autres cours (écriture et préproduction, récit, élaboration de personnages et de décors, mise en couleurs, ...)

Développer les qualités d'observation, de synthèse, de persévérance, de patience et de rapidité. S'amuser, s'enthousiasmer, s'extasier.

Aborder des techniques différentes aussi bien traditionnelles que numériques, aborder les douze principes d'animation, apprendre le vocabulaire cinématographique, utiliser des logiciels dédiés au cinéma d'animation, utiliser des logiciels de dessins permettant l'élaboration de gifs animés, créer des passerelles entre les spécificités de l'illustration et le cinéma d'animation (images statiques durée illimitée, images en mouvement durée imposée).

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

L'animation étant une technique lente, laborieuse et complexe nécessitant des connaissances techniques nombreuses, seuls trois, quatre travaux seront proposés aux étudiants balisés par des consignes et des objectifs claires. Voir document en annexe. Suivant les collaborations possibles entre les cours techniques et artistiques, un temps sera consacré à l'élaboration d'un petit projet personnel.

En concertation avec les étudiants, il est possible d'envisager un projet commun à l'ensemble du groupe de la classe. L'écriture et la réalisation d'un projet de cours métrage dirigé sous forme d'atelier, dont le temps de production s'étendrait sur l'ensemble de l'année. Les différentes étapes seraient réparties suivant les affinités et les compétences. Voir document en annexe.

Suite aux confinements, des nouvelles dispositions ont été envisagées prenant en compte les ressources techniques dont les étudiants disposent. Elles favorisent l'utilisation de logiciels libre de droits et compatibles avec le matériel dont bénéficient les étudiants (smartphone, tablette, ...). Elle favorise l'autonomie. Les interventions les remarques les conseils sont prodigués en prenant soin d'être attentif aux voies empruntées par les étudiants ; Aider les étudiants à déterminer des objectifs en fonction de leurs ressources, leurs capacités à se surpasser et à sortir de leurs zones de confort ; tenter de dépasser les seuls problèmes techniques.

Questionner, douter, réfléchir, chercher, assumer les incertitudes liées à une démarche artistique et l'apprentissage d'une nouvelle technique. Établir une ou des méthodes de travail, partager les problèmes et les solutions, favoriser l'entraide. Chercher un équilibre entre expérimentations laboratoires et résultats (faire le constat que faire un film réside d'une succession de ratage).

Bibliographie

Motion Factory, les ficelles du monde animé, Collectif, aux éditions Pyramid

Animation in process de Andrew Selby, aux éditions Laurence King

Créer vos propres animations en stop motion de Melvyn Ternan, aux éditions Dunod

Techniques d'animation : pour le dessin animé, l'animation 3D et le jeu vidéo de Richard Williams, aux éditions Eyrolles

Techniques d'animation pour débutants de Mary Murphy, aux éditions Eyrolles

The human figure in motion de Eadweard Muybridge, aux éditions Dover publications

Le grand livre des techniques du cinéma d'animation de Olivier Cotte aux éditions Dunod

Michael Dudok de Wit, le cinéma d'animation sensible par Ilan Nguyen et Xavier Kawa-Topor aux éditions Capricci

Dessins animés et films d'animation, carnets de croquis de Laura Heit aux éditions de la Martinière

Mode d'évaluation pratique

Évaluation continue et entretien en fin de quadrimestre. Les mises en commun et les échanges participent aux perfectionnements des apprentissages.

Prise en compte de la régularité des présences aux cours et attitude face au travail.

Auto-évaluation, développements des capacités d'évaluation critique en tenant compte des objectifs et des consignes.

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur MyIntranet > mes études > mes cours